

УДК 101.1:316

А. С. Никонов

Категории постмодернизма в творчестве Мадонны

Аннотация:

Музыкальные исследования выходят за рамки музыковедения и концентрируются не столько на структуре произведения, сколько на его социальном значении и транслируемых смысло-знаках. Используя междисциплинарный анализ музыкальных текстов, статья исследует, как в культуре, обществе и философии осуществляется переход от модерна к постмодерну. На основе композиций певицы Мадонны предлагается понять, как новая система знаков утверждается и распространяется в современном мире.

Ключевые слова: постмодернизм, поп-музыка, эстетика, постмодернистское сознание

Об авторе: Никонов Арсений Семёнович, МГУ им. М.В. Ломоносова, студент факультета мировой политики; эл. почта: narseny2001@gmail.com

Научный руководитель: Багдасарьян Надежда Гегамовна, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова; эл. почта: ngbagda@mail.ru

Музыка может запечатлеть мгновение. Даже если речь идет о «вечных» произведениях, ценность которых не исчерпывается многочисленными прослушиваниями, то они все равно остаются в своем времени: «В некотором смысле альбомы – это застывшие картины социально-исторического контекста» [5, с. 353]. Музыкальные исследования сегодня выходят за рамки музыковедения и концентрируются не столько на структуре произведения, сколько на его социальном значении и транслируемых смысло-знаках.

Так как культура служит зеркалом времени, необходимо понимать, какую современность она отражает. Философская концепция, описывающая состояние общества после модерна, в разработку которой существенный вклад внесли Ж. Лакан, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, определяется как постмодернизм. Ему свойственен эклектизм и фрагментарность, уничтожение метанарративов, отрицание

истины. Эти и другие черты проявлялись не все сразу, а постепенно, поэтому для трансляции и манифестации им были необходимы каналы и ресурсы. Музыка (шире – искусство) стала одной из форм выражения и фиксирования этих явлений. В статье рассматривается идея о том, как в поп-песнях может быть зашифрован контекст перехода от модерна к постмодерну. Изучение этой области крайне перспективно, так как музыка отражает ту неуловимую, распадающуюся на партикулярные нарративы и не имеющую единой трактовки реальность, которая нас окружает.

Если в музыке премодерна доминировала тема веры и суеверий, в музыке модерна – постижения истины и рациональной действительности, то постмодернизм не признает эти категории вообще. Как пишет Ж.-Ф. Лиотар: «Постмодернистский художник, писатель оказываются в ситуации философа: текст, который он пишет, произведение, которое создает, в принципе не могут подчиняться установленным правилам, о них нельзя судить посредством детерминированных суждений, применяя к этому тексту или произведению известные категории» [2, с. 331]. Творцу приходится конструировать мир вокруг себя, использовать в произведениях новые продуктивные категории, отказываясь от нерелевантных, так как они больше не могут способствовать креативу и прогрессу.

Феномен творчества певицы Мадонны знаменует собой постмодернизм в поп-музыке, исследуемый социологом Аллади Венкатешом и культурологом Фиатом Фиратом в статье «Постмодерн. Эпоха маркетинга», а также культурологом Джоном Дойлом в статье «Изменяющееся лицо постмодерна: ирония, искренность и популизм» [9; 10]. Французский исследователь культуры Оливье Секардан в «Автобиографии постмодерна, пост-мортем: Мадонна авто(био)графия» пишет о том, что певица Мадонна, «олицетворяет постмодернизм» [13, с. 67].

Перед непосредственным рассмотрением музыкальных текстов Мадонны более точно обозначим характерные черты постмодернизма. Несмотря на то, что в философской традиции не сложилось его единой трактовки, американский теоретик И. Хассан предложил обобщающую классификацию основных характеристик постмодернистского искусства. Среди них он выделяет фрагментарность, тяготение к деконструкции; отказ от канонов, от авторитетов, ироничность как форму разрушения; утрату «Я» и глубины, поверхностность, многовариантное толкование; стремление представить непредставимое, интерес к эзотерическому, к пограничным ситуациям; перформанс, обращение к телесности, материальности [4, с. 355]. Исследуемые нами музыкальные произведения Мадонны были выбраны таким образом, чтобы их тематика отражала очерченные выше постмодернистские лейтмотивы.

Антифундаментализм и отрицание всяческих социальных норм в текстах поп-иконы прослеживается с начала ее карьеры до настоящего момента. Так, в песне “Like a Virgin” (1984) Мадонна отвергает идею единой истины и великого повествования о религии. Она бросает вызов пониманию того, кто есть Бог, и существует ли религия. Фривольное, и порой негативное использование религиозных символов имеет подрывной эффект и разрушает сакральность религии. Разрушая большие нарративы, постмодернизм «играет с получившимися фрагментами, вновь собирая их в пародии, пасташи и ретро-переосмысления» [7, с. 364]. “Human nature” (1995) – произведение, где четко прослеживается категорическое отрицание внешних ограничений на биологические (секс) и интеллектуальные побуждения (свобода слова): «Я разрушаю все правила, которых я не создавала». Постоянный рефрен «Выражай себя, не подавляй себя» лишь подчеркивает пренебрежение к конвенциональной общественной морали и утверждение необремененной метанарративами личности. В эпоху постмодернизма каждый индивид имеет свой «собственный маленький рассказ, и эти маленькие рассказы заменяют великие и универсальные рассказы прошлого» [11, с. 437].

Постмодернизм использует иронию как способ переосмысления опыта ушедших поколений в современных реалиях. Она «приобретает характер некоего провокационного жеста в отношении сложившегося образа жизни и стиля мышления людей» [3, с. 315]. Ирония модерна применялась для отвлечения сознания от стереотипов и банальностей, носила ограниченный спектр применения, в эпоху постмодернизма ирония становится способом осмысления окружающего мира. Песня “Material girl” (1984) высмеивала материализм эпохи Рейгана, потерю ценностей живой жизни и повышение важности внешней оболочки предметов. Мадонна иронизирует над этой ситуацией, показывая, насколько пустой и поверхностной стала американская мечта с ее идеалами свободы и процветания. Певица признает, что она «материальная девушка» и может быть поверхностной, но она также «живет в материальном мире», который сделал ее такой. Использование иронии становится единственным способом освободиться из оков этой ситуации, бросить вызов сложившемуся образу жизни и стилю мышления людей.

«Только те, кто копит деньги,
Могут скрасить мой день,
Ведь они живут в материальном мире,
А я – материальная девушка».

Текст песни заметно контрастирует с клипом, что делает иронию столь очевидной и показательной. Если в строках произведения создается меркантильный образ певицы, которая готова во всем подчиняться «Мистеру Правильному с большим кошельком», то в клипе героиня изображается как женщина, полностью владеющая собой: «она не останавливается на бриллиантах». Она берет то, что хочет, когда хочет, и, кажется, диктует отношения, в которых она находится, особенно это заметно в эпизоде, когда она берет кольцо мужчины. Признавая абсурдность материального мира и доминирующих в нем стремлений, певица освобождается от его цепей с помощью иронии над ним.

Если концепт модерна не подразумевал закрепление в публичном пространстве сексуальных меньшинств, малых религиозных и национальных общностей, то постмодернизм делает проблемы этих групп видимыми. Мадонна в своем творчестве неоднократно поднимает тему дискриминации, соответственно, термин “empowerment” напрямую связан с ней. Последний альбом “Madame X” (2019) пронизан оппозицией “Extreme Occident”¹ (экстремальный/крайний Запад) – проблемы стран третьего мира. Для ее иллюстрации певица отстраняется от собственной идентичности, принимая ее множественность. Данная ситуация была описана французскими постмодернистами Жаком Лаканом и Жаком Дерридой, «которые отвергали непосредственность субъекта как первичный источник активности. Они утверждали, что личность становится расколотой и разделенной» [12, с. 58]. Индивидуум превращается в «дивидуума», которому не хватает единства и согласованности и в котором доминирует ситуативность. Так и Мадонна деконструирует свое «Я», актуализируя его части в разных моментах произведений. В композиции “Killers who are partying” присутствуют следующие строки:

«Я буду Израилем, если он был осужден,
Я буду коренным индейцем, если индейцы пропали».

Текст песни не только отражает социальную и политическую борьбу меньшинств, но и акцентирует внимание мира на болевых точках тела истории. Так как «у людей есть множество ролей, идентичностей или «Я», которые текучи, изменчивы и подлежат обсуждению», каждый из нас может стать борцом за справедливость, мир и честность [6, с. 220].

Жан Бодрийяр в «Прозрачности зла», говоря о том, что Мадонна в своих образах переосмысливает сексуальность, называет ее «мускулистым человекообразным существом» [1, с. 33]. Размытие различий «сексуальное-несексуальное», «мужское-

¹ “Extreme Occident” — одна из песен альбома “Madame X” (2019)

женское» является чертой эстетики постмодернизма, в которой нет ни метанарративов пола, ни определенной гендерной идентичности. В модерне существует ряд бинарных оппозиций, моделей, с помощью которых мы понимаем и оцениваем человека с точки зрения его гендера и сексуальности. Постмодернизм использует деконструктивный подход как способ осмысления реальности, в соответствии с которым любая система категоризации подвергается сомнению, позволяя нам заново переосмыслить дуалистические конструкции. Принимая инструментарий постмодернистской деконструктивной парадигмы, возникает вопрос, для чего ригидные конструкции типа «сильный мужчина-слабая женщина» использовались в эпоху модерна? Джудит Батлер утверждает, что эти оппозиции были полезны в организации патриархальной идеологии, а использование этих метафизических конструкций можно трактовать с точки зрения властных отношений и политических интересов, обслуживаемых ими. Как предполагает философ: «...категория секса изначально является нормативной, что Фуко называл «регулирующим идеалом». В этом смысле секс функционирует не только как норма, но и как часть регуляторной практики, которая производит тела и управляет ими» [8, с. 235]. Мадонна в своем творчестве ставит под сомнение суть бинарных гендерных оппозиций, а значит, и доминирующую модель властных отношений. Песня “Vogue” (1990) постулирует:

«Не имеет значения, ... мальчик ты или девочка,
Если музыка качает, это даст тебе новую жизнь».

Выстраивая дискурс безразличия к половым признакам, утверждая транссексуальность и искусственность, Мадонна создает характеристики нового человека, существующего вне категорий пола. Сама композиция делает выражение сексуальности менее стигматизированным, поощряя людей нарушать традиции, если это освободит их. Восставая против традиционных ценностей, Мадонна показывает человечеству другой взгляд на будущее, где оно может отказаться от патриархальных идеалов.

Таким образом, нами сделана попытка междисциплинарного подхода к исследованию произведений Мадонны как отражения постмодернистской философской парадигмы с целью углубления понимания феномена постмодернизма как системы знаков современности, когда формируется новый тип социальных взаимодействий, новая культура и новый тип личности.

Библиографический список:

1. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. 258 с.

2. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Эстетика и теория искусства XX века. М., 2007. С. 322-332.
3. Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму: Научное издание. М.: «Фолиант», 2002. 418 с.
4. Сергеев К..А. и др. Философия культуры. Становление и развитие: учебное пособие / Под ред. М.С. Кагана, Ю.В. Перова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. СПб.: Издательство «Лань», 1998. 448 с.
5. Askegaard S. Experience economy in the making: Hedonism, play and coolhunting in automotive song lyrics // Consumption Markets & Culture. 2010. Vol. 13 (4). P. 351-371.
6. Brown S. Recycling postmodern marketing // The Marketing Review. 2006. Vol. 6 (3). P. 211-230.
7. Brown S. Retro-marketing: yesterday's tomorrows, today! // Marketing Intelligence & Planning. 1999. Vol. 17 (7). P. 363-376.
8. Butler J. Bodies that Matter. New York: Routledge, 1993.
9. Doyle J. The changing face of post-postmodern fiction: Irony, sincerity, and populism // Critique: Studies in Contemporary Fiction. 2018. Vol. 59 (3). P. 259-270.
10. Firat A.F., Venkatesh A. Postmodernity: The age of marketing // International Journal of Research in Marketing. 1993. Vol. 10 (3). P. 227-249.
11. Maoz D., Bekerman Z. Searching for Jewish answers in Indian resorts: The postmodern traveler // Annals of Tourism Research. 2010. Vol. 37 (2). P. 423-439.
12. Richard A. Spinello. The Genius of John Paul II: The Great Pope's Moral Wisdom. Plymouth: Sheed and Ward, 2007.
13. Sécardin O. L'autobiographie post-moderne, *post-mortem*: Madonna auto(bio)graphie // L'Esprit Créateur. 2002. Vol. 42 (4). P. 66-75.

Nikonov A.S. Postmodernism categories in the works of Madonna

Musical studies goes beyond musicology and focuses not so much on the structure of a work as on its social meaning and the meaning-signs it conveys. Using an interdisciplinary analysis of musical texts, the article explores how the transition from modern to postmodern takes place in culture, society, and philosophy. Using the compositions of the singer Madonna, it is proposed to understand how the new system of signs is asserted and distributed in the modern world.

Keywords: postmodernism, pop-music, aesthetics, postmodern mindset